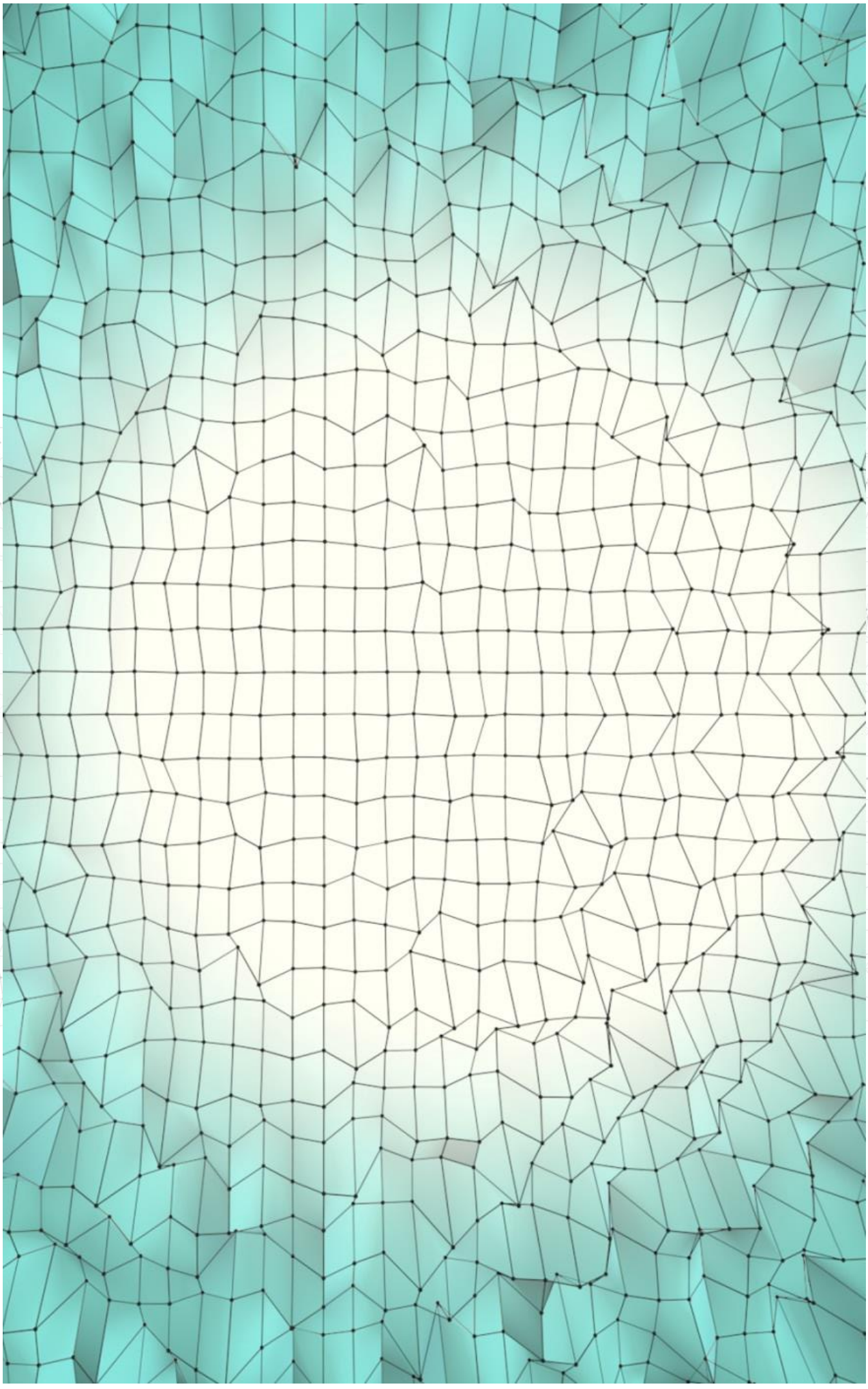
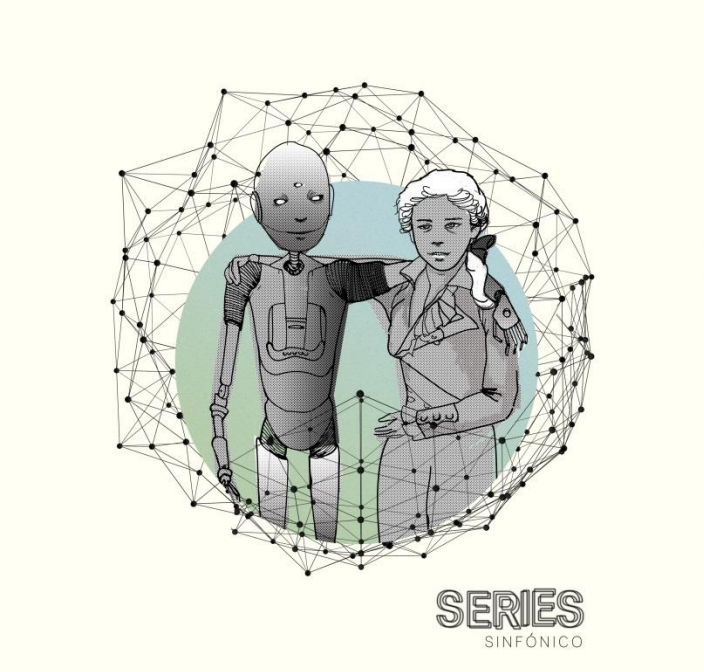


SERIES
SINFÓNICO



Series Sinfónico

Una conversación entre la música electrónica y sinfónica de Medellín

Presentación

La música está hecha del mismo material que están hechos los sueños, un material inasible, ligero y moldeable; y se expresa en una experiencia, dejando solo una estela de lo que fue, como en los sueños.

La presente cartilla tiene como propósito exponer lo que fue la experiencia colaborativa llamada Series Sinfónico. Un proyecto que se contempla como una composición musical abierta, donde se integran la investigación, educación y creación. Series Sinfónico es un organismo vivo, donde la música es el medio, manera y forma del ser, un gran conjunto instrumental, desde lo sinfónico y lo electrónico, visual desde la acción interpretativa y el dibujo en tiempo real, y formativo, desde la participación de los jóvenes músicos de la ciudad de Medellín, sus familias y el público en general.

La idea entonces es la conversación, un contrapunto libre entre autores, creadores, recreadores y públicos, porque la música al igual que muchas obras del hombre es una creación donde tanto el autor como el receptor deben existir para que esta sea visible y vivible.

El presente hipertexto dará cuenta de lo necesario para que el Series Sinfónico se haya hecho posible en nuestra ciudad. Las versiones orquestales transducidas, la interpretación de los jóvenes Red de Escuelas de Música ubicadas en tres barrios de la Comuna 9 de Medellín, la interacción en vivo con los músicos de Series Media, primer sello en Internet de música electrónica en el país y la documentación audiovisual y la participación del grupo en formación Foco Crítico de Platohedro.

¡Bienvenidos a esta conversación electrosinfónica!

Antecedentes

Este año Series Media cumplió 10 años como proyecto de difusión sonora, y por esta razón reunimos fuerzas para realizar un gran concierto en el que se encontrarán dos mundos que aparentemente han estado separados en Medellín: la música instrumental acústica y la música electrónica.

Inspirados en ensambles musicales como London Sinfonietta, Alarm Will Sound, el Ensamble Intercontemporain, Lumínico, quisimos mostrar a grandes rasgos el recorrido de este NetLabel en compañía de uno de los proyectos de ciudad que más nos llaman la atención por su labor de acercamiento a la música desde los barrios: la Red de Escuelas de Música de Medellín.

El repertorio de este concierto está inspirado en el catálogo on-line de este sello digital. De este modo, preparamos un concierto en el que presentamos seis versiones instrumentales de piezas electrónicas ya publicadas que han tenido una particular resonancia en el público cercano a Series Media. La premisa de Series Sinfónico es crear obras acústicas inspiradas en estas piezas electrónicas, en lugar de hacer un concierto de arreglos para orquesta.

Durante el concierto contamos con la interpretación en vivo de cuatro de las seis piezas, por parte de los distintos músicos fundadores del sello, en compañía del ensamble instrumental de la Red. Es aquí cuando nuestro sueño se hizo realidad: poner a conversar ambos mundos en una sola expresión sonora.

Dicha labor creativa, así como el proceso de montaje y ejecución correspondientes, estuvo liderado por José Gallardo Arbeláez, músico y compositor de la ciudad de Medellín, con el apoyo de Matías Uribe y Natalia Valencia también músicos y compositores.

La intención de este proyecto se concentró en realizar un gran concierto con la Red de Escuelas de Música de la ciudad de Medellín, participando en su propuesta de educación e inclusión a la comunidad con la música. Todo esto en una conversación musical de dos mundos: el electrónico y el sinfónico.

Series Media no es sólo un colectivo de artistas sonoros, su trayectoria siempre ha estado acompañada por reconocidos artistas visuales de la ciudad de Medellín. Por esta razón fue fundamental en este ensamble la compañía de una de las artistas que más ha sido cercana a nuestro trabajo, Mónica Naranjo, quien se encargó de crear una expresión visual alrededor del proyecto, estableciendo en contrapunto entre la imagen sonora y la imagen visual.

“Un gran concierto en el que se encontrarán dos mundos que aparentemente han estado separados en Medellín: la música instrumental acústica y la música electrónica.”

Creación colaborativa

Como ya hemos dicho, Series Sinfónico es un logro colectivo en el que cada uno de los participantes fueron elementos esenciales para el constante aprendizaje y retroalimentación del proceso.

Series Media participó con su material sonoro primario, José Gallardo Arbeláez y Natalia Valencia desde la transducción de las piezas electrónicas a sinfónicas, la Red de Escuelas de Música a través de la interpretación y montaje de las piezas sinfónicas, el ITM con el montaje de audio en vivo y la grabación del evento, y Platohedro con su equipo de Foco Crítico en la documentación del proceso creativo.

Series Media

SERIES es un proyecto de difusión sonora que publica periódicamente material inédito de músicos latinoamericanos. Creado por residentes de la ciudad de Medellín, Colombia, Series Media produce y distribuye trabajos sonoros de diversos proyectos independientes de música electrónica, experimental y de baile.

La Red de Escuelas de Música

La Red de Escuelas de Música de Medellín es un lugar de interacción y convivencia, donde la música es el principal eje de acción. Aquí, los niños, niñas, jóvenes y familias de la ciudad tienen la posibilidad de aprender, proyectar y disfrutar de la formación musical a través de la promoción creativa y la sana convivencia.

Facultad de artes y humanidades ITM

La Facultad de Artes y Humanidades es una unidad académica administrativa del Instituto Tecnológico Metropolitano, que ofrece servicios de educación superior en el campo del arte, las humanidades, las ciencias sociales, las letras y la cultura, para la formación integral de ciudadanos y profesionales, con fundamentos en procesos de investigación–creación, desarrollo e innovación social, que habilite para la vida y el trabajo, la construcción del desarrollo sustentable desde el abordaje de fenómenos estéticos y socioculturales en su relación con los entornos sociales, históricos, económicos, tecnológicos y políticos del mundo contemporáneo.

Laboratorio Foco Crítico – Platohedro

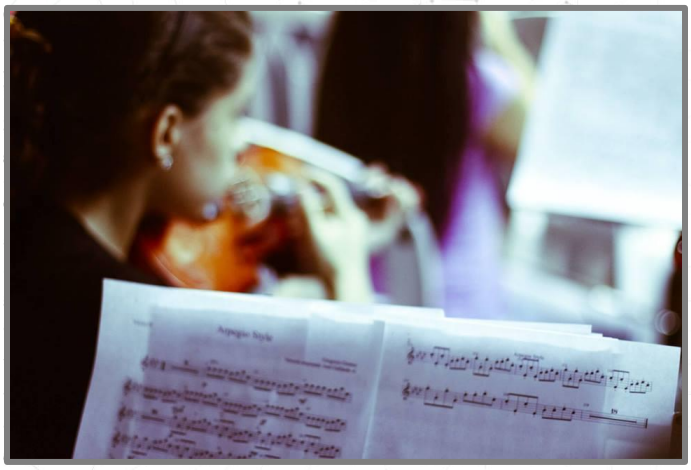
Es un espacio dispuesto de elementos que anticipan las posibilidades de las interacciones que allí suceden. También es una metodología de creación, experimentación y diversión, en el que el error es un elemento pedagógico que incita a buscar otros caminos y permite hallazgos inesperados, denominados “momentos de serendipia”.

La metodología de laboratorio comprende la investigación y experimentación como métodos transversales a todas las acciones. Estas acciones se construyen de manera colaborativa, aprovechando los saberes de las personas que participan en él, desde la transdisciplinariedad y la diversidad de pensamiento. Además, permite el desarrollo y apropiación del conocimiento a partir de las premisas “aprendemos haciendo” y “hazlo tú mismo, hazlo con otros”.

El grupo encargado de realizar las piezas documentales transmedia estará conformado por 10 jóvenes de Foco Crítico, que es el grupo en formación perteneciente a la Corporación Cultural Platohedro que se están formando en el lenguaje cinematográfico, creación de contenidos comunicativos transmedia y la liberación de contenidos bajo las premisas de la cultura libre.

Metodología de creación colectiva y transducción de las piezas

Series Sinfónico es una propuesta que le apunta a la aplicación de metódos de investigación creación, donde se pueden integrar cada uno de los participantes del mismo: compositores, intérpretes, estudiantes de música o áreas afines, artistas visuales y el público que también entendemos como un intérprete.



El propósito del proyecto se concentró en el catálogo de discos que posee Series Media en su sitio Web www.seriesmedia.org. Las piezas electrónicas seleccionadas del catálogo de Series Media, cumplen con ciertas características y trabajadas de la siguiente manera:

Poseer un motivo melódico rítmico reconocible, el cual pueda ser manipulado, variado y se convierta en material clave en el desarrollo de la propuesta. Seleccionar materiales que causen cierto interés y particularidad en la pieza: timbres, ritmos, dinámicas, estructuras.

Transcribir el motivo y otros materiales a notación musical tradicional. Se debe recordar que las piezas electrónicas están grabadas y registradas en un formato de audio físico, entonces el proceso de transcripción es fundamental para el desarrollo de la propuesta, se busca establecer la mejor versión posible de transcripción, donde se tenga una grafía musical clara.

Variación y manipulación del material. La música electrónica nos ha permitido explorar de diversas maneras el material sonoro, el cual en su naturaleza inasible, solo puede ser manipulado al ser condensado en una grabación.

Los adelantos que surgieron desde la música concreta, la música electrónica, la música electroacústica, las diferentes tipos de síntesis y posteriormente las implementaciones de estos desarrollos en software y hardware (comercial y libres) sugieren básicamente que el audio (es decir el sonido grabado y digitalizado) puede ser manipulado como el usuario lo desee (cualquier usuario), creando efectos de plastilina (alargamiento, encogimiento), granulación (pequeñas galaxias de sonidos) y modulaciones tímbricas (síntesis aditiva, sustractiva, de frecuencia modulada).
Cada una de estas maneras, modos y formas de trabajar con el audio, traen consigo unas preguntas que puede ser resuelta en otros campos musicales. En nuestro caso las preguntas son:

- **¿Cómo lograr la integración e hibridación de una música originalmente electrónica en una música totalmente acústica?**

- **¿Cómo expresar esta integración en un ensamble orquestal?**

En este caso el trabajo del compositor tiene como objetivo crear una versión, una pieza nueva a partir de una ya creada, transduciéndola de un medio a otro, manteniendo una búsqueda puramente musical, pensando en mantener el equilibrio entre la música ya hecha y la futura.

Se debe recordar que la primera parte del concierto Series Sinfónico está constituida por versiones orquestales de las piezas electrónicas y la segunda parte, por versiones mixtas, orquesta sinfónica más músico electrónico en vivo.

Orquestación de las piezas. En dicho proceso fue necesario visitar no sólo los libros de orquestación y referentes clásicos de la orquesta sinfónica, sino, ahondar en el repertorio del siglo XX y XXI donde encontramos nuevas técnicas de instrumentación expandida. Nuestra intención fue lograr un mejor entendimiento y acercamiento tanto para el director de orquesta, el intérprete y el compositor, donde la grafía sea clara y permita un desarrollo tanto poético (técnica y expresión) como estético de la pieza electrónica en su versión orquestal.

Montaje de las piezas. Este tal vez es el punto más importante de todo el proceso, pues es aquí donde lo expuesto arriba se vuelve realidad. Los jóvenes intérpretes (sinfónicos y electrónicos) entran en contacto directo con esta nueva música y los compositores colaboran en el proceso educativo y creativo; es el instante donde la música, la pedagogía y la investigación se convierten en un ente vivo.

En esta parte del proyecto contamos con la Facultad de Artes del ITM, donde encontramos un apoyo en la materia de montaje en vivo y las artes visuales. Como en todo proceso de investigación, decidimos hacernos las siguientes preguntas:

- **¿Cómo realizar un montaje con 100 músicos en escena al aire libre?**

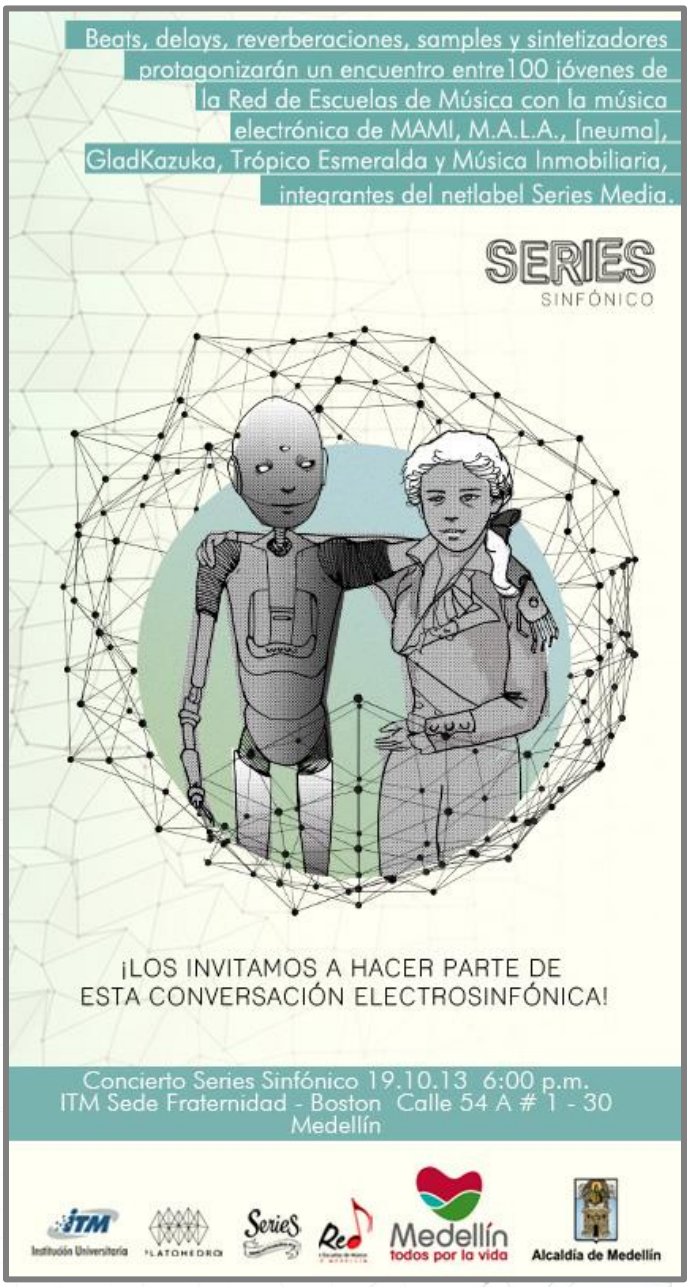
- **¿A nivel sonoro, qué necesitamos para lograr una buena mezcla entre los músicos electrónicos en vivo y la orquesta sinfónica?**

- **¿Cómo logramos una buena campaña visual que integre todos los elementos de nuestro proyecto? ¿Cómo se puede asegurar un buen registro audiovisual del proyecto en todas sus etapas?**

- **¿Cómo clasificar, organizar y documentar el material de registro que se dará a conocer del proyecto?**

Concierto. La puesta en escena donde la creación colectiva es un organismo vivo que interactúa con el público.

Compilación de las memorias del evento. Esta cartilla (análoga y digital) donde se documenta todo el proceso de *Series Sinfónico.*

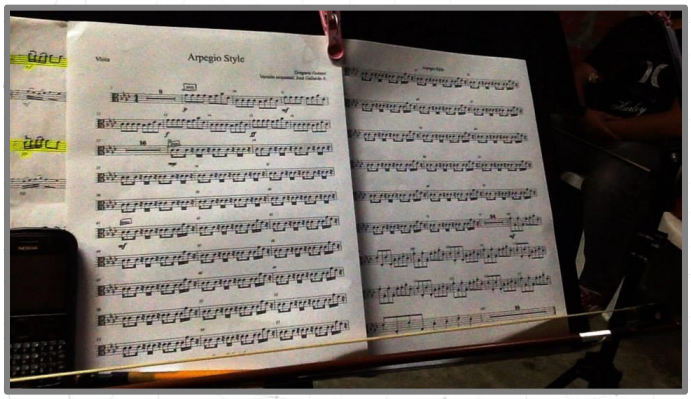


Resultados musicales

Luego de realizar gran parte del proceso de orquestación, gestión, montaje y ensayo, logramos los siguientes resultados musicales.

Orquestación de 6 piezas, y por sugerencia de la Red de Escuelas de Música se incluyen 3 piezas más interpretadas por la orquesta de cuerdas y banda sinfónica, más una pieza orquestal.

La interpretación en vivo por parte de los músicos electrónicos de Series Media: M.A.L.A, GladKazuka, [neuma] y Música Inmobiliaria, se distingue por ser en cada uno de ellos única, es decir, no se puede establecer un solo formato de indicación formales y expresivas, pues cada uno de ellos trabaja de una manera completamente diferente. Por esta razón se trabaja de manera personalizada la integración entre el lenguaje electrónico y el lenguaje sinfónico, buscando que en sí mismos sean solo técnicas que permiten una conversación fluida a nivel musical.



Con el montaje en vivo de la artista visual surgieron imprevistos técnicos. La creación de imágenes y participación visual se manifiesta en tiempo real y las condiciones del lugar donde se interpretó el concierto (El Centro Cultural Fraternidad del ITM de Boston) no fueron aptas durante la sesión de ensayo. No obstante, la creación de Mónica Naranjo Uribe fue hermosa y cargada de expresividad musical.

El montaje de audio en vivo seguirá siendo un terreno por descubrir, lograr con naturalidad que un instrumentista electrónico y una orquesta sinfónica estén equilibrados es una problemática interesante y en la cual las escuelas de audio en la ciudad podrían enfocar gran parte de sus investigaciones.

Sobre el desarrollo de las versiones orquestales se anota lo siguiente:

Arpegio Style

Compositor: Gregorio Gómez – GladKazuka
Versión orquestal: José Gallardo Arbeláez - Música Inmobiliaria

Arpegio Style es una pieza que tiene como motivo principal un arpegio realizado por un sintetizador análogo, es importante recalcar que a mi modo de ver, el trabajo de GladKazuka o Jerónimo o Gregorio Gómez, nace de una búsqueda en la música de baile, inspirada por la interconexiones logradas entre las máquinas análogas, es decir música totalmente electrónica en su medio como en su poética.

La intención al realizar la versión orquestal fue la de lograr ese movimiento constante que da el secuenciador análogo, sumado al arpegiador y expresarlas en combinaciones tímbricas acústicas.

Es clave decir que nunca se buscó hacer una transducción del espectro tímbrico, es decir tomar las cualidades de los sonidos electrónicos generados con síntesis, sino por el contrario, explorar en la naturaleza del lenguaje sinfónico, en ese gran sintetizador llamado orquesta sinfónica para expresar lo dicho en Arpegio Style.

Mareol

Compositores: Juan Fernando Ossa, Juan Fernando Gaviria - Trópico Esmeralda
Versión orquestal: José Gallardo Arbeláez - Música Inmobiliaria.

Esta pieza originalmente es un collage sonoro, los chicos de Trópico Esmeralda le pidieron el favor a varios intérpretes grabar secciones y solos instrumentales sobre un mismo groove.

La tarea para la orquestación consistió en emular esta técnica con solos instrumentales “obligados”, es decir improvisaciones escritas, pues el trabajo está destinado a orquestas juveniles en las que aún no se maneja el concepto de la improvisación sonora. Desde la tímbrica se trató aprovechar al máximo la textura generada por una gran banda sinfónica.

En el proceso de creación, se tuvo como referente el trabajo del músico colombiano Joe Arroyo, quien ha sido inspiración tanto para Trópico Esmeralda, como para esta versión orquestal.

The D is Hungry

Compositor: Mauricio Ramírez - M.A.L.A
Versión orquestal: José Gallardo Arbeláez - Música Inmobiliaria.

Esta pieza tal vez constituye uno de los retos más grandes para un orquestador dada su naturaleza “ruidosa” y bailable, una auténtica combinación de breaks e I.D.M. La dirección de esta versión orquestal fue totalmente guiada por su creador, Mauricio Ramírez a.k.a M.A.L.A, quien se reunió con el orquestador para definir cuáles eran los “golpes” que se debían resaltar y el groove de la pieza.

Resuelto esto, se comenzó a crear una textura armónica, la cual fue desglosada por las voces: un contrapunto tímbrico. La búsqueda sonora fue totalmente intuitiva, se dispuso un controlador m.i.d.i para M.A.L.A. y este encontró por sí mismo la frecuencia adecuada para ubicar tonalmente la armonización.

Este músico electrónico tuvo su participación como solista en el montaje de The D is Hungry junto a la Red de Escuelas de Música, y su interés se manifestó en interpretar los beats de la pieza utilizando un sampler.

El Pingüino en la base Atún

Compositor y versión orquestal: José Gallardo Arbeláez - Música Inmobiliaria.

Al ser una pieza de la autoría completa del compositor y músico José Gallardo Arbeláez, se realiza esta versión orquestal de la manera más sencilla posible, tratando de mantener lo simple, que fue el concepto original del álbum al que pertenece, El Pingüino de Papel, en el que tuvo como premisa trabajar con solo el timbre de la guitarra. Asimismo esta versión orquestal plantea una gran cuerda pulsada que toma fuerza con la reiteración del motivo.

Es por esta razón que en la versión final del Concierto Series Sinfónico, José Gallardo participa como solista en la guitarra eléctrica procesada en tiempo real con medios digitales, y acompañado por las escuelas de Villatina, Miraflores y Boston de la Red de Escuelas de Música.

Disco Maris

Compositor: Daniel Gómez Marín - M.A.M.I
Versión orquestal: José Gallardo Arbeláez – Música Inmobiliaria.

Disco Maris utiliza varios elementos típicos del Disco o del Nuevo Disco: bajos sincopados en octavas paralelas, guitarras en las que el microrritmo se desarrolla a partir de sordinas, acordes y sintetizadores con una envolvente larga y una profundidad tímbrica.

La intención al desarrollar la versión orquestal fue mantener la intención rítmica que expone la canción y a combinarla con breves momentos de reflexión tímbrica, implementando una técnica llamada tintinabulum o sonido de campanas. Esto surge como un homenaje al compositor Arvo Pärt el cual es de gran fascinación tanto para Daniel Gómez como para José Gallardo. La premisa entonces fue lograr un equilibrio entre ritmo y timbre, elementos comunes en la obra de M.A.M.I.

Pullovers y encajes

Compositor: José Santamaría - [neuma]
Versión orquestal: Natalia Valencia Zuluaga.

Pullovers y Encajes es una pieza que está constituida esencialmente por un motivo musical principal y unas variaciones del mismo. En su mayoría estas variaciones están presentes en el ritmo, el timbre y la velocidad. Es así que a partir de este motivo inicial, una variación va llevando a la otra hasta armar y desarrollar la pieza en su plenitud.
Para el arreglo orquestal se enfatizó en dos aspectos significativos:

- En que la orquesta acompañara el desarrollo que originalmente tiene la pieza a nivel de motivos y variaciones. O sea, emular con la orquesta de cuerdas las melodías, ritmos y timbres que

originalmente se encuentran en la pieza. Y agregar ligeramente algunos elementos propios como patrones melódicos y una re-armonización hacia el final del arreglo

- Incentivar en los niños y jóvenes de la orquesta, la práctica de algunas técnicas afines a los instrumentistas de cuerdas (tales como pizzicato, tremolo, dobles cuerdas…), y como músicos en general, el desarrollo colectivo de polirritmias, mediante un trabajo de disociación corporal entre el canto y las palmas que hacen diferentes ritmos.

Documenta Platohedro

Con interés en contar historias a través de elementos multimediales, el grupo en formación audiovisual y comunicación social, Foco Crítico, es el encargado de crear los contenidos de Series Sinfónico, al mismo tiempo que aprenden haciendo.

La Corporación Cultural Platohedro, ubicada en la comuna 9 de Medellín, es reconocida en la ciudad por acompañar procesos comunitarios relacionados con el arte, tecnología, memoria, participación y movilización ciudadana. Desde el 2007 Platohedro ha documentado a través del lenguaje audiovisual diversas iniciativas en las que participan niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.

En la actualidad esta corporación cuenta con un grupo de creativos permanentes llamado Foco Crítico con Sentido, un laboratorio cocreativo que aborda temáticas respecto a la cultura, la historia y el territorio, conformado por jóvenes de 15 hasta 25 años que tienen interés en aprender de manera autónoma y colectiva diversas formas de expresión que conecten el arte, la tecnología y la comunicación.

Estos jóvenes, quienes viven en diferentes barrios y comunas de la ciudad, se reúnen cada semana para discutir temas alrededor del cine y la comunicación, y la pregunta por la identidad como temática transversal. Dentro de este grupo se encuentran algunos líderes que ya han comenzado a replicar lo aprendido durante sus procesos, participando en la creación de contenidos para diferentes proyectos de ciudad de los que ha hecho parte la Platohedro.

Foco Crítico aceptó la misión de documentar el proceso de investigación creación de Series Sinfónico a través del lenguaje audiovisual y la creación de contenidos multimedia, con el fin de compartir la experiencia y promover réplicas a nivel local.

PLATOHEDRO

Series Sinfónico fue posible gracias al trabajo colaborativo de

Coordinador general del proyecto Series Sinfónico
José Alberto Gallardo Arbeláez

Administración general del proyecto Series Sinfónico
Corporación Cultural Platohedro

Apoyos Concertados
Alcaldía de Medellín

Orquestación piezas electrosinfónicas
José Alberto Gallardo Arbeláez
Natalia Valencia Zuluaga
Matías Uribe

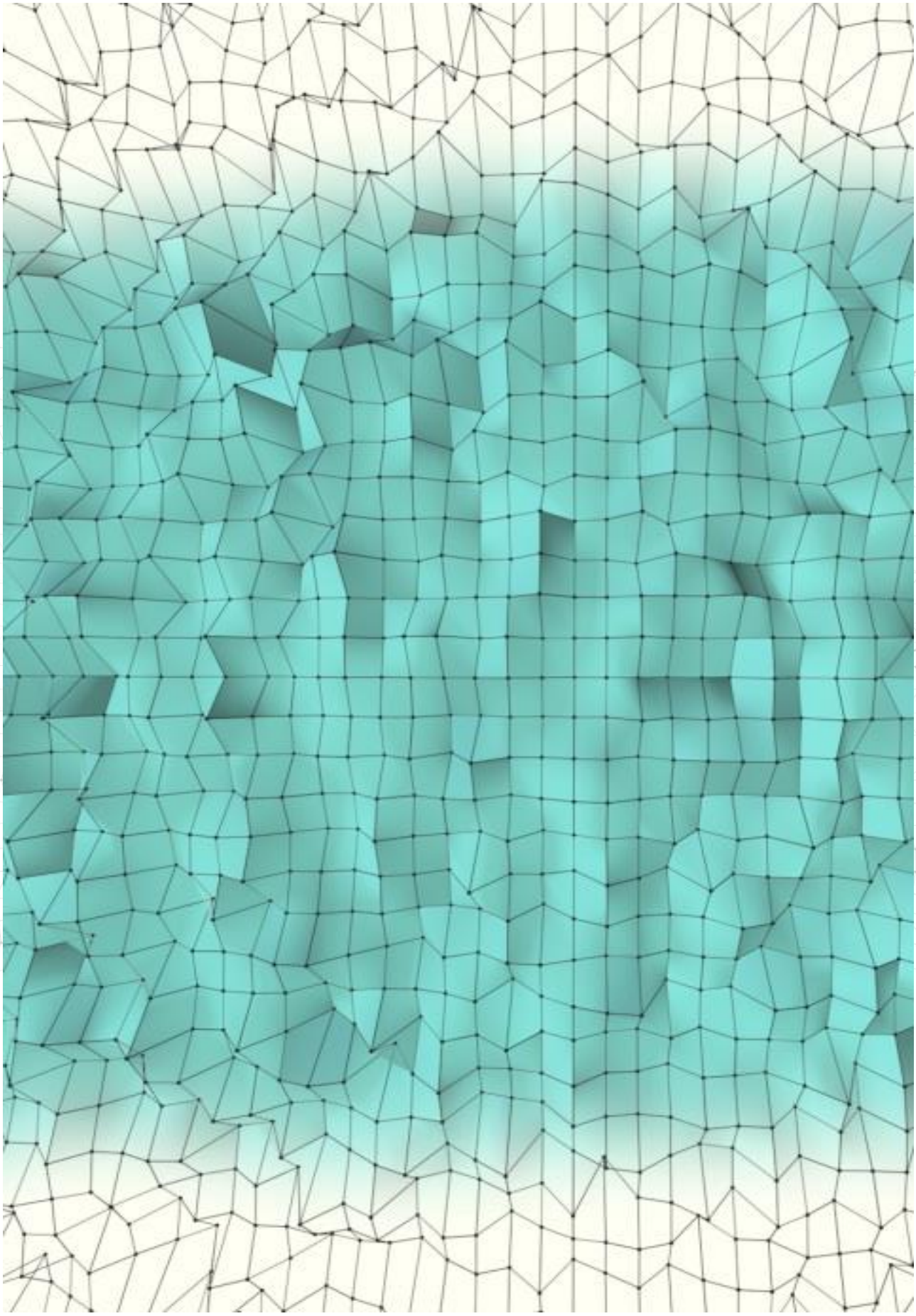
Series Media
Mauricio Ramírez
Daniel Gómez Marín
Gregorio Gómez
Juan Fernando Ossa
Juan Fernando Gaviria
José Antonio Santamaría

Semillero de grabación de audio del ITM
Profesor - Jorge Mario Valencia
Estudiantes:
Juan Pablo Gómez
Luis Felipe Tamayo
Felipe Galvis
Christian David Ángel
Sergio Rosas
Johny Andrés Tobón
David Mesa
Jonathan Steell Tejada

Red de Escuelas de Música de Medellín
Leonardo Tamayo
Argiro Arias
Lina María Garcés
Nadiana Betancur
John Jairo Martínez
José Wilder Corrales Rendón
Shirley Milena Zuluaga Cosme

Artista visual
Mónica Naranjo Uribe

Platohedro
Alexander Correa - *Dirección*
Lina Mejía - *Formación*
Cristina Correa - *Administración*
María Juliana Yepes - *Comunicación*
Carlos Cano (Palomo) - *Producción y montaje video y fotografía*
Juan Andrés Jaramillo - *Producción y sonido*
Yuliana Rodríguez- *Producción y fotografía*
Shara Castaño - *Producción*
Yohan López - *Producción*
Alonso Gutiérrez – *Producción y fotografía*
Duvan Rueda - *Producción*
Estiven Corrales- *Producción y sonido*
Realizador audiovisual invitado:
Jaime Zapata

Medellín, Colombia - 2013

CC BY NC SA